

“Judith decapitando a Holofernes”

UNO DE LOS EJEMPLOS MÁS DESTACADOS ES LA OBRA MAESTRA DE ARTEMISIA GENTILESCHI, CREADA ALREDEDOR DE 1612-1613. ARTEMISIA, UNA PINTORA ITALIANA DEL BARROCO, FUE CONOCIDA POR SU REALISMO CRUDO Y DRAMÁTICO, ASÍ COMO POR EL USO INNOVADOR DE LA LUZ Y LA SOMBRA, CONOCIDA COMO “CHIAROSCURO” O BIEN EN ESPAÑOL “CLAROSCURO”.

TEMA REPRESENTADO:

JUDITH DECAPITANDO A HOLOFERNES, UN EPISODIO BÍBLICO.

ESTILO ARTÍSTICO:

REALISMO CRUDO Y DRAMÁTICO CARACTERÍSTICO DEL BARROCO.
USO INNOVADOR DE LA TÉCNICA DE TENEBRISMO (ILUMINACIÓN DRAMÁTICA).

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

INTENSIDAD EMOCIONAL EN LA REPRESENTACIÓN DEL ACTO VIOLENTO.
DETALLES REALISTAS EN LAS EXPRESIONES FACIALES Y LA ANATOMÍA.
FOCO EN LA DETERMINACIÓN DE JUDITH Y LA BRUTALIDAD DE LA ESCENA.

COMPOSICIÓN:

SIMPLICIDAD EN LA COMPOSICIÓN, CENTRADA EN LA ACCIÓN PRINCIPAL.
EVITA DISTRACCIONES INNECESARIAS PARA ENFOCARSE EN EL MOMENTO CRUCIAL.

INFLUENCIA Y LEGADO:

ARTEMISIA GENTILESCHI DEJÓ UNA MARCA DURADERA EN LA HISTORIA DEL ARTE.
SU ENFOQUE REALISTA Y TEMÁTICO INFLUYÓ EN ARTISTAS POSTERIORES:

CONTEXTO TEMÁTICO:

REPRESENTACIÓN DE SITUACIONES BÍBLICAS DE MANERA MÁS TERRENAL Y HUMANA.

SIGNIFICADO ARTÍSTICO:

TESTIMONIO DEL GENIO ARTÍSTICO DE ARTEMISIA Y SU CAPACIDAD PARA CAPTURAR LA COMPLEJIDAD HUMANA.

LA OBRA DE ARTEMISIA GENTILESCHI, ESPECIALMENTE "JUDITH DECAPITANDO A HOLOFERNES", ES RECONOCIDA POR SU EXPRESSIVIDAD Y SU CONTRIBUCIÓN AL ARTE BARROCO, DESAFIANDO CONVENCIONES Y DESTACANDO LA FUERZA DE LAS MUJERES EN LA NARRATIVA ARTÍSTICA.

LA PINTURA "LA VOCACIÓN DE SAN MATEO" FUE CREADA POR MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO ALREDEDOR DE 1599-1600 Y FORMA PARTE DE UNA SERIE DE OBRAS ENCARGADAS PARA LA CAPILLA CONTARELLI EN LA IGLESIA DE SAN LUIS DE LOS FRANCESES EN ROMA. ESTE ENCARGO FUE CRUCIAL EN LA CARRERA DE CARAVAGGIO Y LE PERMITIÓ DESTACAR COMO UNO DE LOS PRINCIPALES EXPONENTES DEL BARROCO ITALIANO

“LA VOCACIÓN DE SAN MATEO”

TEMA REPRESENTADO:

LA VOCACIÓN DE SAN MATEO, UN TEMA RELIGIOSO BASADO EN EL NUEVO TESTAMENTO.

ESTILO ARTÍSTICO:

USO DISTINTIVO DEL TENEBRISMO, CON FUERTES CONTRASTES DE LUZ Y SOMBRA.
REALISMO CRUDO Y DETALLADO, CARACTERÍSTICO DE CARAVAGGIO.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

REPRESENTACIÓN TEATRAL DE UN MOMENTO SAGRADO.
INTENSA ILUMINACIÓN QUE DESTACA LA MANO EXTENDIDA DE JESÚS HACIA MATEO.
REALISMO EN LA EXPRESIÓN DE LOS PERSONAJES, CAPTURANDO LA SORPRESA Y LA DEVOCIÓN.

TÉCNICA UTILIZADA:

DOMINIO DEL CHIAROSCURO PARA RESALTAR LAS FIGURAS Y LA ACCIÓN.
DETALLES METICULOSOS EN LA REPRESENTACIÓN DE LAS VESTIMENTAS Y LAS EXPRESIONES FACIALES.

COMPOSICIÓN:

COMPOSICIÓN DINÁMICA QUE RESALTA LA CONEXIÓN ENTRE JESÚS Y MATEO.
UTILIZACIÓN DE GESTOS Y MIRADAS PARA TRANSMITIR LA NARRATIVA.

INFLUENCIA Y LEGADO:

CARAVAGGIO FUE UN INFLUYENTE EXPONENTE DEL BARROCO ITALIANO.
SU ENFOQUE NATURALISTA Y DRAMÁTICO INFLUYÓ EN GENERACIONES POSTERIORES DE ARTISTAS.

CONTEXTO TEMÁTICO:

NARRATIVA RELIGIOSA REPRESENTADA DE MANERA VÍVIDA Y ACCESIBLE.
CARAVAGGIO DESTACA LO HUMANO EN LO DIVINO.

SIGNIFICADO ARTÍSTICO:

"LA VOCACIÓN DE SAN MATEO" ES UNA MUESTRA DE LA HABILIDAD ÚNICA DE CARAVAGGIO PARA INFUNDIR DRAMA Y ESPIRITUALIDAD EN UNA ESCENA COTIDIANA.
LA PINTURA REFLEJA LA MAESTRÍA DE CARAVAGGIO EN EL USO DE LA LUZ Y LA SOMBRA PARA TRANSMITIR

“El éxtasis de Santa Teresa”

LA ESCULTURA DEL “ÉXTASIS DE SANTA TERESA” ES UNA OBRA MAESTRA DEL ARTE BARROCO CREADA POR EL ESCULTOR Y ARQUITECTO GIAN LORENZO BERNINI ENTRE 1647 Y 1652. ESTA ESCULTURA ESTÁ UBICADA EN LA CAPILLA CORNARO DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA DELLA VITTORIA EN ROMA .

TEMA:

REPRESENTA EL ÉXTASIS MÍSTICO DE SANTA TERESA DE ÁVILA SIENDO HERIDA POR UN ÁNGEL.

EXPRESIVIDAD EMOCIONAL:

ROSTROS EXPRESIVOS DE SANTA TERESA Y EL ÁNGEL.
CAPTURA DE DOLOR Y ÉXTASIS.

DINAMISMO Y REALISMO:

USO DE MÁRMOL PARA REPRESENTAR PLIEGUES Y TEXTURAS REALISTAS.
ESCENA CON SENSACIÓN DE MOVIMIENTO.

ILUMINACIÓN TEATRAL:

USO EFECTIVO DE LA LUZ PARA RESALTAR ASPECTOS ESPECÍFICOS.
CONTRIBUYE A LA TEATRALIDAD BARROCA.

CONTEXTO ARQUITECTÓNICO:

UBICADA EN LA CAPILLA CORNARO DISEÑADA POR BERNINI.
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS ENMARCAN Y COMPLEMENTAN LA ESCULTURA.

ENCARGO Y COLABORACIÓN:

ENCARGADA POR EL CARDENAL FEDERICO CORNARO.
COLABORACIÓN CON FRANCESCO BORROMINI EN LA CREACIÓN DE LA CAPILLA.

IMPORTANCIA HISTÓRICA Y ARTÍSTICA:

OBRA CUMBRE DEL ARTE BARROCO ITALIANO.
FUSIÓN ARQUITECTURA Y ESCULTURA DE MANERA COHERENTE.
CONSOLIDA LA REPUTACIÓN DE BERNINI COMO MAESTRO DEL BARROCO.

“El Rapto de Proserpina”

LA ESCULTURA “EL RAPTO DE PROSERPINA” ES UNA OBRA MAESTRA CREADA POR EL ESCULTOR ITALIANO GIAN LORENZO BERNINI ENTRE 1621 Y 1622. ESTA ESCULTURA BARROCA SE ENCUENTRA EN LA GALLERIA BORGHESE EN ROMA Y ES UNA REPRESENTACIÓN VÍVIDA Y DRAMÁTICA DEL MITO DE PLUTÓN (TAMBIÉN CONOCIDO COMO HADES EN LA MITOLOGÍA GRIEGA) LLEVÁNDOSE A PROSERPINA AL INFRAMUNDO .

CONTEXTO MITOLÓGICO:

REPRESENTA EL MITO DEL RAPTO DE PROSERPINA POR PLUTÓN, DIOS DEL INFRAMUNDO, EN LA MITOLOGÍA ROMANA..

DINAMISMO Y REALISMO:

CAPTURA EL MOMENTO DE TENSIÓN CON PROSERPINA LUCHANDO CONTRA PLUTÓN.
EXPRESA EL DINAMISMO Y MOVIMIENTO EN LA ESCENA.

DETALLES ANATÓMICOS Y EXPRESIÓN:

DETALLES ANATÓMICOS EXCEPCIONALES, COMO PLIEGUES DE LA PIEL Y VENAS.
EXPRESIONES REALISTAS EN LOS ROSTROS DE PROSERPINA Y PLUTÓN.

MATERIAL Y TÉCNICA:

ESCULPIDA EN MÁRMOL CON UNA TÉCNICA MAGISTRAL.
USO DE TENEBRISMO PARA CREAR CONTRASTES DE LUZ Y SOMBRA.

COMPOSICIÓN TEATRAL:

COMPOSICIÓN DRAMÁTICA QUE ATRAE LA ATENCIÓN DEL ESPECTADOR.
ELEVACION DE PROSERPINA CONTRIBUYE A LA TENSIÓN VISUAL..

ENCARGO Y UBICACIÓN:

ENCARGADA POR EL CARDENAL SCIPIONE BORGHESE PARA LA GALLERIA BORGHESE EN ROMA.
SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA GALLERIA BORGHESE.

IMPACTO Y LEGADO:

CONSIDERADA UNA DE LAS OBRAS MAESTRAS DEL ARTE BARROCO ITALIANO.
BERNINI INFLUYÓ EN LA ESCULTURA BARROCA Y DEJÓ UN LEGADO DURADERO EN LA HISTORIA DEL ARTE.

BASILICA DE SAN PEDRO

NAVE PRINCIPAL:

LA NAVE PRINCIPAL ES AMPLIA Y SE EXTIENDE DESDE LA ENTRADA HASTA EL ALTAR MAYOR. A LO LARGO DE LA NAVE, SE ENCUENTRAN FILAS DE COLUMNAS CORINTIAS QUE SOSTIENEN UNA ARCADE QUE SEPARA LA NAVE CENTRAL DE LAS NAVES LATERALES.

LA NAVE PRINCIPAL SE CRUZA CON UN TRANSEPTO PARA FORMAR UNA PLANTA EN CRUZ. LOS BRAZOS DEL TRANSEPTO SON TAMBIÉN ESPACIOSAS Y ALBERGAN CAPILLAS Y ALTARES LATERALES.

TRANSEPTO:

EN EL EXTREMO ORIENTAL DE LA NAVE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA EL ÁBSIDE SEMICIRCULAR.

EL ALTAR MAYOR, UBICADO EN EL ÁBSIDE, ES EL PUNTO FOCAL DE LA BASÍLICA Y ESTÁ DEDICADO A LA ADORACIÓN DEL ALTAR PRINCIPAL.

DOMO:

LA CÚPULA DISEÑADA POR MIGUEL ÁNGEL SE ENCUENTRA SOBRE EL CRUCERO, SOBRE EL ALTAR MAYOR. LA CÚPULA CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ROBUSTA Y ESTÁ DECORADA CON FRESCOS, INCLUYENDO LA "ASCENSIÓN DE CRISTO" DE GIOVANNI DE VECCHI.

CAPILLAS LATERALES:

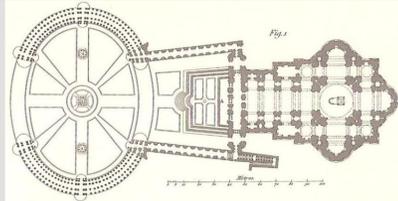
A LO LARGO DE LAS NAVES LATERALES Y EL TRANSEPTO, SE ENCUENTRAN NUMEROSAS CAPILLAS LATERALES, CADA UNA DEDICADA A UN SANTO O TEMA RELIGIOSO PARTICULAR. ESTAS CAPILLAS PRESENTAN ALTARES Y OBRAS DE ARTE RELIGIOSO, INCLUYENDO ESCULTURAS Y PINTURAS.

CONFESIÓN DE SAN PEDRO:

BAJO EL ALTAR MAYOR SE ENCUENTRA LA "CONFESIÓN DE SAN PEDRO", UNA ESTRUCTURA CREADA POR GIAN LORENZO BERNINI QUE ALBERGA LA TUMBA DEL APOSTOL PEDRO:

PLAZA DE SAN PEDRO:

AUNQUE NO ES PARTE DE LA PLANTA INTERIOR, LA PLAZA DE SAN PEDRO, DISEÑADA POR GIAN LORENZO BERNINI, ES UNA EXTENSIÓN ESENCIAL QUE INCLUYE UNA COLUMNATA QUE ABRAZA A LOS VISITANTES.

LA BASÍLICA DE SAN PEDRO, UBICADA EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD DEL VATICANO, ES UNO DE LOS MONUMENTOS MÁS EMBLEMÁTICOS DE LA ARQUITECTURA BARROCA Y UN CENTRO ESPIRITUAL PARA LA IGLESIA CATÓLICA. SU CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO INVOLUCRARON A VARIOS ARQUITECTOS DESTACADOS A LO LARGO DEL TIEMPO, PERO GIAN LORENZO BERNINI Y CARLO MADERNO DESSEMPEÑARON PAPELES CRUCIALES EN SU DESARROLLO.

IGLESIA DE SAN ANDRÉS DEL QUIRINAL

LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS DEL QUIRINAL, UBICADA EN ROMA, ES UNA JOYA ARQUITECTÓNICA DISEÑADA POR GIAN LORENZO BERNINI. CONSTRUIDA ENTRE 1658 Y 1661 POR ENCARGO DEL PAPA ALEJANDRO VII, LA IGLESIA REPRESENTA UNA OBRA MAESTRA DEL BARROCO ROMANO.

EL DISEÑO DE BERNINI DESTACA POR SU FACHADA CURVA, QUE AÑADE DINAMISMO Y TEATRALIDAD A LA ESTRUCTURA. EL INTERIOR DE LA IGLESIA EXHIBE UNA DECORACIÓN EXQUISITA, CON DETALLES DORADOS Y FRESCOS QUE ILUSTRAN LA VIDA DE SAN ANDRÉS. LA ESCULTURA DE BERNINI, "SAN ANDRÉS EN LA CRUZ", UBICADA EN LA CAPILLA PRINCIPAL, ES UNA REPRESENTACIÓN CONMOVEDORA DEL MARTIRIO DEL SANTO.

FORMA GENERAL:

LA PLANTA DE LA IGLESIA PRESENTA UNA DISPOSICIÓN OVALADA O ELÍPTICA, UNA CARACTERÍSTICA INUSUAL Y DISTINTIVA DEL DISEÑO DE BERNINI.

NAVE PRINCIPAL:

LA IGLESIA TIENE UNA SOLA NAVE PRINCIPAL QUE SE CURVA SUAVEMENTE, CREANDO UN ESPACIO INTERIOR ÚNICO.

TRANSEPTO:

AUNQUE LA IGLESIA NO SIGUE UNA DISPOSICIÓN CRUCIFORME TRADICIONAL, CUENTA CON UN TRANSEPTO QUE CONTRIBUYE A LA FORMA CURVA GENERAL.

ALTAR MAYOR:

EL ALTAR MAYOR ESTÁ UBICADO EN EL PUNTO FOCAL DE LA IGLESIA, DESTACANDO LA ORIENTACIÓN HACIA EL PRESBITERIO.

CAPILLAS LATERALES:

LA IGLESIA CUENTA CON CAPILLAS LATERALES, AUNQUE LA DISPOSICIÓN ELÍPTICA PUEDE HACER QUE ESTAS CAPILLAS SE INTEGREN DE MANERA MÁS FLUIDA EN LA ESTRUCTURA GENERAL.

CÚPULA:

AUNQUE NO TAN PROMINENTE COMO EN ALGUNAS OTRAS IGLESIAS BARROCAS, LA IGLESIA TIENE UNA CÚPULA QUE SE ELEVA SOBRE EL PRESBITERIO.

ENTRADAS Y FACHADA:

LA ENTRADA PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN LA FACHADA, QUE, A PESAR DE SU FACHADA CONVEXA, TIENE DETALLES ARQUITECTÓNICOS BARROCOS ORNAMENTADOS.

CAPILLA PRINCIPAL:

EN LA CAPILLA PRINCIPAL, DESTACA LA ESCULTURA DE "SAN ANDRÉS EN LA CRUZ", UNA OBRA MAESTRA DE BERNINI.

